RÉSUMÉ DE THÈSE

Les Poissons dans l'Art paléolithique. Un Thème figuratif au Cœur de l'Iconographie magdalénienne, par Pierre CITERNE, UMR 5608 UTAH, 5 avenue du Docteur-Froment, 31260 Salies-du-Salat. [pierre.citerne@free.fr]

Thèse de doctorat en Préhistoire, Université de Toulouse-Le Mirail, 2003, 476 p., 150 pls, 16 tabs, 325 réfs.

Au travers de l'étude thématique exhaustive des représentations paléolithiques de poissons, c'est une meilleure compréhension de l'art paléolithique en général, et des contextes culturels dans lesquels il s'est épanoui, qui est recherchée. Cet objectif implique une méthode divisée en deux phases successives : la rationalisation des données par une révision complète de l'iconographie, et l'analyse du corpus ainsi dégagé par un faisceau d'angles d'investigation aussi large que possible.

La première partie de ce travail débute par la définition des limites, chronoculturelles, géographiques et formelles, de ce qui sera le corpus des représentations. Ayant accumulé le maximum de données objectives au contact des œuvres elles-mêmes, mobilières et pariétales, et ayant, quand le besoin s'en est fait sentir, réalisé de nouveaux relevés, nous avons établi pour chaque œuvre une fiche descriptive sur un modèle systématisé, accompagnée d'une description physique, des données contextuelles les plus significatives ainsi que d'une analyse morphologique et stylistique. La conception monographique de chaque entrée du corpus permet une consultation ponctuelle, ciblée, notamment dans l'optique d'une utilisation par d'autres chercheurs.

L'analyse des données du corpus débute par l'étude des modalités physiques d'expression du thème du poisson dans l'art paléolithique. Le dénombrement des figurations mobilières et pariétales, la projection des cadres géographiques et chronoculturels de occurrences, ainsi que l'étude des supports des images et de leurs techniques de réalisation, permettent de définir le cadre général du phénomène observé (manifestement centré autour du monde magdalénien franco-cantabrique) et de commencer à appréhender son importance relative dans ce contexte. L'étude des liaisons thématiques observables entre le poisson et les autres thèmes iconographiques confirme que le thème du poisson doit être considéré comme un élément participant à la globalité du discours graphique, posant ainsi les bases d'une réflexion sur les articulations de ce discours.

L'étude des représentations elles-mêmes, de la nature intime des images, a d'abord été abordée sous l'angle de l'analyse stylistique, par l'examen des tendances au réalisme, au schématisme et à la stylisation. Les éléments structuraux de l'image : composition, animation, proportion et orientation, ont permis, après la diversité des cadres d'expression mise en lumière par l'étude des données externes, d'envisager la diversité de modalités internes d'expression du thème du poisson. Les éléments descriptifs de l'image ont encore souligné cette diversité ; le dégré de complétude des figures (intégrité et segmentation) présentant des variations significatives en fonction des contextes culturels ; la nature, la fréquence et le traitement des détails morphologiques figurés traduisant la coexistance d'universaux découlant de l'observation attentive de la nature et de choix culturels obéissant à des conventions formelles rigides.

Si l'on veut éviter les attributions fantaisistes et infondées qui émaillent les publications, la détermination des espèces représentées par les artistes paléolithiques nécessite à la fois de solides connaissances ichtyologiques et une grande rigueur dans l'analyse morphologique. Cette rigueur doit déjà s'appliquer à séparer les poissons indéterminés et déterminables avant de détailler l'ichtyofaune représentée. Celle-ci s'avère être largement dominée par la famille des salmonidae ; nous nous sommes interrogé sur les raisons de cette primauté. L'iconographie paléolithique recèle cependant plusieurs autres espèces de poissons très bien individualisées, ainsi que des poissons composites et irréels. Grâce au développement de l'archéoichtyologie, la comparaison de l'ichtyofaune figurée avec l'ichtyofaune consommée est riche d'enseignements ; elle permet notamment de constater qu'il n'y a pas de concordance géographique ou chronoculturelle suffisamment caractérisée pour associer le phénomène économique au phénomène artistique dans la même démarche "d'intérêt pour le poisson".

Notre but premier en envisageant l'étude systématique des "signes pisciformes" était de rationaliser un continuum touffu de témoignages graphiques et d'interprétations contradictoires, demeurant en marge du corpus. Ayant mis au point une méthode d'investigation basée sur la révision critique des interprétations et des typologies existantes, la mise en place d'une "typologie de travail" et la recherche systématique des indices graphiques susceptibles d'éclairer les liens entre certains "signes" et le thème du poisson, nous avons procédé à une travail de collecte et de sériation de nombreuses catégories formelles de motifs à première vue abstraits. L'analyse de ces données nous a non seulement permis d'aboutir à un "classement" des différentes catégories de graphismes en fonction de leur probabilité d'avoir un lien avec le thème du poisson, mais aussi à un certain nombre de remarques plus générales concernant les rapports entre figuration et abstraction dans l'art paléolithique, ainsi que les possibilités sémantiques des "signes" dans ce contexte.

Au terme de l'analyse des données externes et internes livrées par le corpus, il est apparu que l'outil statistique pouvait permettre d'obtenir une image globale des multiples rapports entre les figures, là où l'analyse conventionelle capitulait par manque de recul. C'est en multipliant les configurations d'analyse, en expérimentant de nombreux choix de méthodes, de populations et de critères discriminants, que nous avons fini par obtenir les réponses espérées. Au fil des analyses statistiques, de nouvelles interrogations, de nouveaux regards, sont apparus, susceptibles d'éclairer et d'affiner l'interprétation des données. L'outil statistique nous a permis en définitive de confirmer des tendances seulement entrevues lors de l'analyse "conventionnelle" du corpus, et aura même révélé certains aspects insoupçonnés jusque là.

La multiplication des approches analytiques aura largement contribué à situer la place du thème du poisson dans l'art paléolithique ; elle aura également permis d'appréhender certaines des spécificités de ce phénomène culturel, comme les mécanisme cognitifs et symboliques auxquels obéissent les relations abstraction/figuration, l'évolution chronoculturelle des contraintes iconographiques et formelles, les dissemblances et les convergences des expressions mobilières et pariétales. Ces résultats permettent d'envisager un élargissement du champ de réflexion et d'investigation à des études thématiques comparatives qui permettraient de mieux reconstituer le tissus des croyances, des réalités sociales et spirituelles exprimées par l'art paléolithique. Il nous ont enfin logiquement amené à une interrogation plus globale sur les rapports, physiques autant que spirituels, pouvant exister entre l'homme et le poisson dans l'ensemble des contextes culturels pré-néolithiques.

Summary. - Fishes in paleolithic art. A figurative theme in Magdalenian iconography.

The aim of this exhaustive survey of paleolithic fish representations is a better global understanding of the paleolithic art phenomenon and its cultural contexts. Our research can be divided in two successive stages: rationalization of data through a complete reassesment of iconography, followed by processing and evaluation of data through a broad beam of analysis techniques.

Having defined the chronocultural, geographical and morphological limits of our survey, we gathered as much objective evidence as possible by direct study of portable and parietal art works, carrying out the execution of new drawings when necessary. For each representation, our catalog comprises a systematic factual description as well as significant contextual data, and elements of morphological and stylistical analysis. This monographic conception of each entry is designed to facilitate a selective and targeted consultation of the catalog.

Global corpus data analysis started with the study of material expressions of the fish theme in paleolithic art: counting occurrences in portable and parietal art, projecting geographical and chronocultural distribution patterns, assessing frequencies of the different materials and techniques used by the artists. This first view enabled us to define the general scope of the fish representation phenomenon – obviously focused on the franco-cantabric magdalenian domain. A study of links between fish and other figurative or non figurative themes showed that fish can be considered a participative element of the complex, structured messages conveyed by paleolithic art.

Stylistic analysis introduced the study of the representations themselves, by separating tendencies towards realism, schematism and stylisation. Structural elements such as composition, animation, proportion and orientation, allowed to contemplate the broad range of expression modes paleolithic artistes made use of. Inner descriptive elements furthermore underlined this diversity: tendencies towards integrity or segmentation showing significant variations according to cultural contexts; the nature, frequency and accuracy of morphological details attesting that universals ensueing from careful observation of nature coexisted with cultural choices abiding by strict formal conventions.

If the sometimes whimsical or groundless attributions which peppered publications are to be avoided, both sound ichtyological knowledge and a great rigour in morphological analysis are needed. Represented ichtyofauna in paleolithic art, wich comprises both unspecified and specifically determinable fish, is dominated by salmonidae. Several other species are nonetheless clearly depicted, as well as composite and "unreal" fish. Although it proved rewarding in some aspects, comparison between represented ichtyofauna and materials remains of fish in archaeological contexts does not prove that the the artistic phenomenon and the artistic phenomenon are always closely linked.

Our first objective when considering a systematic study of "pisciform signs" was to rationalize a tangled continuum of graphic evidence and conflicting interpretations, remaining on the fringe of our catalog. In this particular study, our investigation method was based on three preliminary stages: critical reconsideration of existing interpretations and typologies, creation of an operational "working typology", and finally systematic inquiry upon graphic clues that might clarify the semiologic links between the "signs" and the figurative themes. We then proceeded to collect and classify numerous categories of "abstract" graphic patterns. Data analysis not only resulted in classification of different graphic categories according to their potential links with the fish theme, but it also enabled us to make a number of more general comments upon the relationships between figuration and abstraction in paleolithic art, as well as upon the semantic potential of graphic "signs" in that context.

Having explored external and internal data yielded by the body of fish representations, it appeared that statistical analysis was liable to give a global picture of the multiple relationships between figures, when conventional analysis surrendered for lack of distance. By muliplying analysis configurations, by experimenting numbers of methods, populations and discriminating parameters, we finally got much hoped for insights. One statistical analysis following the other, new questions, new points of view appeared that could enrich data interpretation. Statistical analysis not only allowed us to confirm trends that were merely suggested by "conventional" analysis; it also revealed unsuspected aspects of the fish representation phenomenon.

Multiplying analytical approaches has greatly contributed to define the importance and the situation of the fish theme in paleolithic art; it has also allowed us to better understand some of the particularisms of that cultural phenomenon, such as the cognitive and symbolic mechanisms to wich the abstraction/figuration relationships obeyed, the chronocultural evolution of formal and iconographic constraints or the differences and similarities in parietal and portable art expressions. These results allow us to consider broadening the field of investigation to comparative thematical studies, with the aim of a better reconstitution of the canvas of beliefs, social codes and spiritual aspirations expressed by paleolithic art; and even to consider a more global questioning regarding physical and spiritual relationships between man and fish throughout preneolithic cultural contexts.

Key words. - Archaeoichthyology - Magdalenian - Paleolithic art - Palaeoeconomy.